Programa de Maestría en Música UNAM

Datos generales del aspirante:

Nombre: Moreno Ramírez Aleyda

Sexo: mujer

Edad: 34 años

Nacionalidad: mexicana

Teléfonos: casa: 5563789100 celular: 5562115558

Correo(s)electrónico(s): 1.-soundsneonlight@gmail.com/2.-pleyadesounds11@gmail.com

Domicilio: Dr. Neva no.4 interior 603 Col. Doctores CP06720 Delegación Cuauhtémoc

Antecedentes académicos

Curso de Perfeccionamiento en Composición Musical

Conservatorio Superior de Música de Aragón

Fecha de graduación: 04/06/2011

Licenciatura en composición musical

Escuela Superior de Música INBA

Promedio: 9.3

Fecha de graduación: 17/06/2009

Lenguas:

Inglés: traducción 90%

Portugues: traducción 80%

Aplicación de la sinestesia sonido-color en la creación musical

La obra artística transmedia (música-imagen-iluminación) como detonadora de una fuerte experiencia emocional

Tipo de investigación: Anteproyecto de trabajo de graduación por tesina

Campo de conocimiento: Composición musical Nombre del aspirante: Aleyda Moreno Ramírez

Tutores propuestos: Jorge Torres Sáenz, Alejandro Romero Anaya y Gabriel Pareyón

Aplicación de la sinestesia sonido-color en la creación musical

La obra artística transmedia (música-imagen-iluminación) como detonadora de una fuerte experiencia emocional

Antecedentes de la investigación y marco teórico

Sinestesia (del griego συν-[syn-] «junto» y αισθησία [aisthesía], «sensación».), es un conjunto de sensaciones unidas o mezcladas. La primera investigación sobre la sinestesia, fue realizada por el Dr. G. T. L. Sachs en 1812. Posteriormente, fue realizada una investigación más completa por el psiquiatra Eugene Blueler. Su alumno Karl Lehmann, quien era sinestésico, encontró que el 12% de casi 600 personas, tenían sensaciones de asociaciones de vocales de color.

Las investigaciones más recientes en neurología sobre la sinestesia, han dado a conocer que todos los seres humanos son sinestésicos hasta los 4 o 5 meses de nacimiento. Según el neurólogo norteamericano Richard E. Cytovich, uno de los especialistas más reconocidos en el campo de la sinestesia y que ha publicado muchos estudios sobre la percepción y los sentidos, hay personas que tienen dos o mas sentidos unidos al nacer. Por ejemplo: una persona sinestésica al escuchar la voz de otra persona, no solo la escucha sino que también puede verla, sentirla y hasta saborearla. La sinestesia es genética y transmitida por la madre. Hay un mayor número de mujeres sinestésicas que de hombres. La sinestesia más común es la de visión-sonido.

A lo largo de la historia de la humanidad, han habido artistas que han tenido sinestesia y que la han expresado a través de su creación artística: Vladimir Nabokov, Alexander Scriabin, Arthur Rimbaud, Nicolai Rimsky-Korsakov, Oliver Messiaen, Vassily Kandinsky entre otros. Este fenómeno es muy frecuente en artistas y personas de gran creatividad.

Como una aplicación de la sinestesia, el compositor ruso Alexander Scriabin comenzó a crear su obra titulada "Misterio" la cual pretendía fusionar a todas las artes. En la arquitectura, diseñó un teatro circular donde el público sería parte de la obra, en la parte de la pintura, planteó unos diseños gigantescos que estarían en el teatro, en una parte escultórica él plantea formas dentro del escenario y escribiría un texto que hablaría del más allá y del sentido de la vida. Otra aplicación posterior de la sinestesia, específicamente de sonido-color, se puede encontrar en la obra "Los Colores de la Ciudad Celeste" de Oliver Messiaen en donde en cada una de las secciones de la obra corresponde a un tono de color en específico.

Planteamiento del problema

¿Es posible que la aplicación de la sinestesia sonido-color en la creación musical pueda generar una experiencia también sinestésica en los intérpretes y el público, causando un fuerte y profundo impacto emocional?

Justificación

Los motivos de realización de este proyecto son: profundizar en la aplicación de la sinestesia que hasta ahora ha sido de forma intuitiva a través de la investigación. A partir de indagar más a fondo sobre la sinestesia sonido-color, adquirir nuevas herramientas y fundamentar la creación de una obra transmedia y de una partitura gráfica a partir de imágenes, sensaciones y que exprese a través del sonido una emotividad más pura. Los instrumentistas podrán desarrollar su espontaneidad, creatividad y capacidad de improvisación mediante la creación de dicha partitura así como a través de la experiencia de la obra transmedia creada durante la maestría.

Objetivos y metas correspondientes

Objetivos generales

- Realizar investigación acerca de la sinestesia sonido-color la cual me permita dar profundidad y fundamente a mi creación artística.
- Creación de una obra transmedia (sonido, imagen e iluminación) que este fundamentada en el trabajo de investigación de la sinestesia sonido-color que realizaré durante la maestría.
- A través de la investigación de la sinestesia sonido-color, abrir una nueva puerta dar un mayor sustento a la creación artística creada a partir de procesos sinestésicos.

Metas

- Creación de una partitura gráfica que estará basada en la percepción sinestésica y con la cual exploraré la expresividad, intuición, emotividad y espontaneidad de los músicos.
- Lograr en el público un fuerte impacto emocional a partir de la obra transmedia (sonido, imagen y luz) que será creada durante la maestría.

Metodología

Delimitación del objeto de estudio: sinestesia sonido-color

Materiales: libros, artículos, documentales, partituras, música y videos entorno al fenómeno de la sinestesia.

Técnicas: análisis de obras musicales en donde se aplica la sinestesia.

Procedimientos: captar información por orden cronológico, captar imágenes (dibujarlas) de determinados sonidos para desarrollar partitura gráfica.

Fuentes de investigación

De Córdova M. José, Riccó Diana, Sinestesia. Los fundamentos teóricos, artísticos y científicos, Granada, Ediciones Fundación Internacional Artecitta, 2012

Artículos científicos de la página de APA PsycNET America Psychological Association

Marks, Lawrence E., On colored-hearing synesthesia: Cross-modal translations of sensory dimensions. Psychological Bulletin, Vol 82(3), EE. UU., May 1975, 303-331.

Lawrence E. Marks, On Associations of Light and Sound: The Mediation of Brightness, Pitch, and Loudness *The American Journal of Psychology*, Vol. 87, No. 1/2, EE. UU(Mar. - Jun., 1974), pp. 173-188

Baron-Cohen, Simon (Ed); Harrison, John E. (Ed), Synaesthesia: Classic and contemporary readings. Malden: Blackwell Publishing Synaesthesia: Classic and contemporary readings. EE. UU., (1997). xiii 281 pp.

Bibliografía:

Internet

Bella Molina, Maria Lara, Sinestesia auditiva. Psicología teórica (artículo en internet).

Documental Los sentidos sin sentido. Sinestesia. Redes capítulo 232.